

DibujArte

LA REVISTA DEL DIBUJANTE

No.
55

\$18.00 MEX.
2.50 DLS.

www.vanguardiaeditores.com

Especial

Dragones

Aerografía Clase Dragón

Dragones

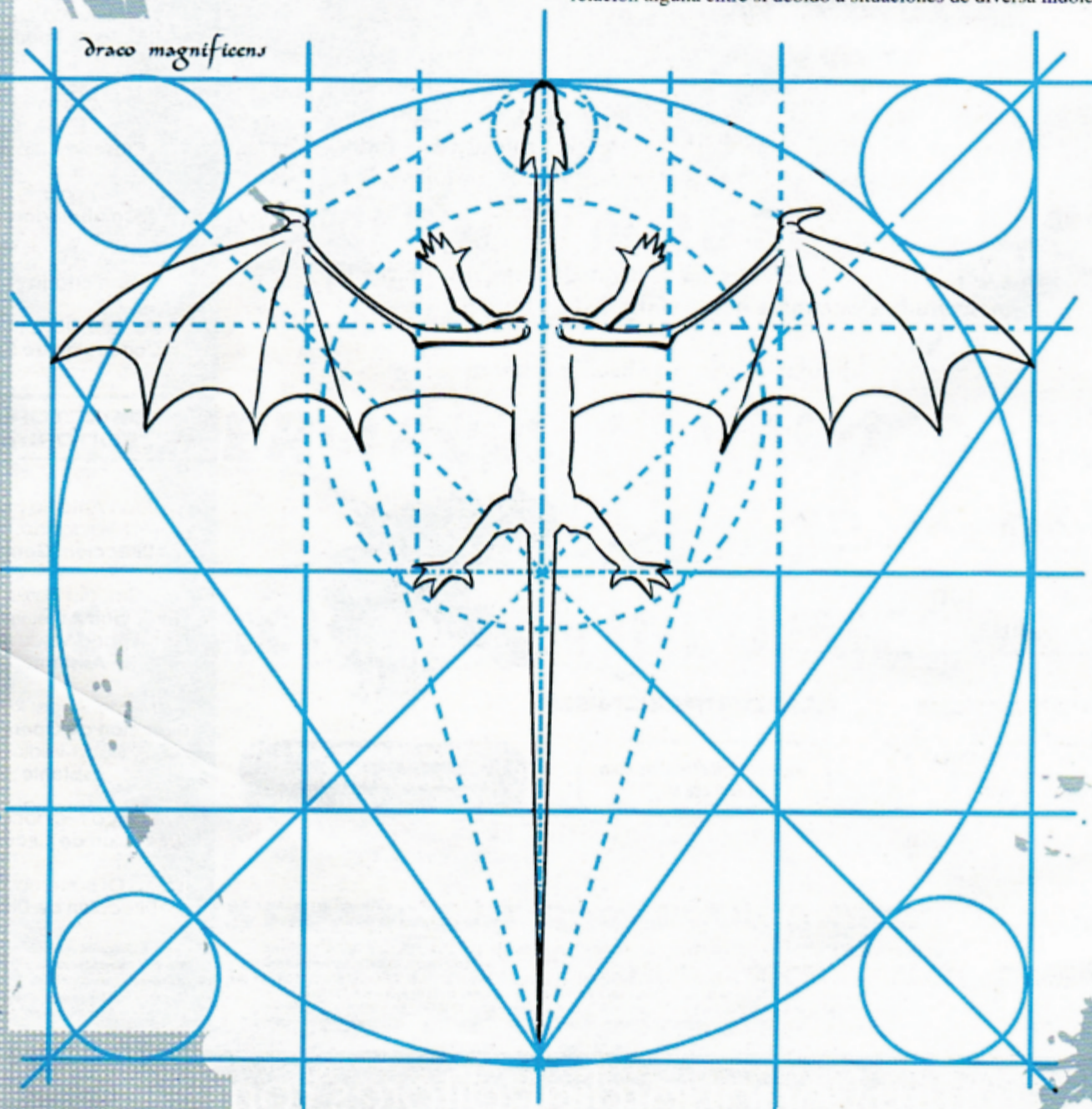
Saló

Antecedentes Históricos

Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha desarrollado una inmensa galería fantástica de criaturas y monstruos, que se ha manifestado en leyendas y tradiciones orales como representación de fuertes paradigmas fijados en el inconsciente colectivo.

De todas las criaturas que habitan este caldo de cultivo legendario, el dragón es, sin duda alguna, la más notable, convirtiéndose en un ícono para la mayoría de las culturas y pueblos del planeta. Lo interesante del dragón como figura mítica es su personalidad arquetípica, que cruza transversalmente culturas que no tienen relación alguna entre sí debido a situaciones de diversa índole.

draco magnificens

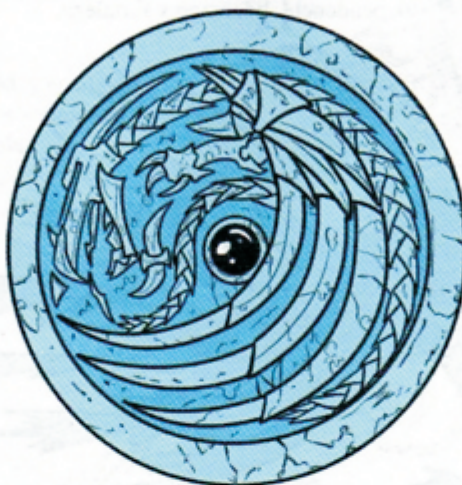

Dragones

» Frecuentemente, encontramos a este ejemplar en diferentes simbologías, en ocasiones como emblema de virtud y valentía, o como la representación de la sabiduría suprema, o bien como figura mística vinculada al ocultismo.

Jeroglífico Hitita

Escudo de Dragón

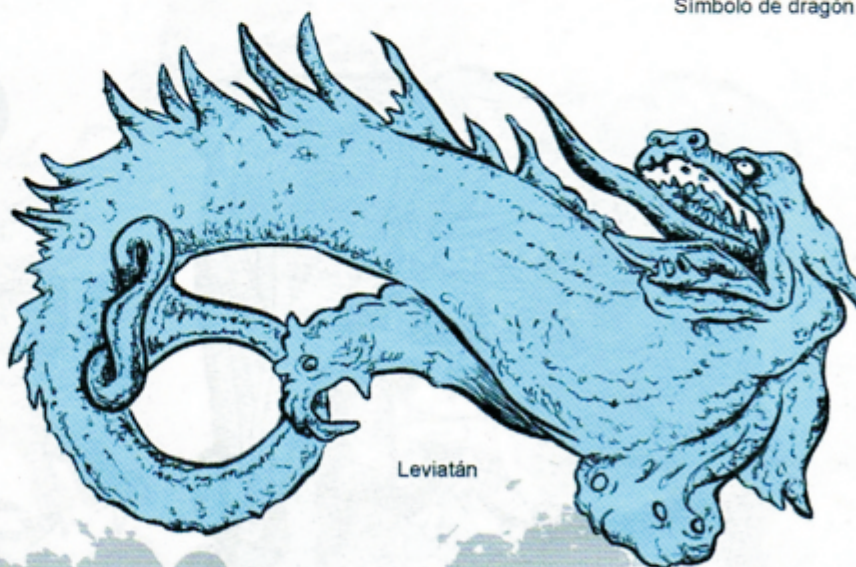

Lahamu

Símbolo de dragón

» Esta contraposición que envuelve al dragón, es un ejemplo real de lo fantástico, mezclándose con toda una serie de factores religiosos y culturales que nos remite a la lucha del bien contra el mal en su más primitiva esencia.

Leviatán

Dragón del Apocalipsis

» El Cristianismo, a lo largo de la historia, ha difundido la imagen satanizada de esta criatura relacionándola con la serpiente que es inevitablemente identificada con el mal, y más directamente con el diablo.

Dragones

Así pues, el dragón será siempre la feroz criatura enfrentada por los héroes de las más diversas tradiciones de toda Europa. Irónicamente, también sirven como signos de independencia, liderazgo y fortaleza.

Hidra de siete cabezas

Balaur

Otra versión de Leviatán

Caballero contra dragón

Muchos dragones representan sabiduría, dado que al ser vencidos no sólo daban las riquezas de los tesoros que poseían, sino también gloria al héroe por haber vencido al monstruo gracias a su astucia.

Dragón de Gales

Dragones

Pero los dragones también tienen mayor significado en otras religiones del mundo.

En muchas culturas orientales, estas criaturas se presentan como seres benevolentes, que son venerados dado que representan las fuerzas primordiales de la naturaleza y el universo.

También son asociados con la longevidad, y en algunos casos, son fuente de magia y poderes sobrenaturales. Incluso tienen la habilidad del habla.

Estatuilla de dragón chino

Dragón naranja chino

Estatua de dragón japonés

DibujArte

Saló

Dragones

Visualmente hablando, el aspecto que tiene un dragón varía según su función cultural, representándose en ocasiones con alas y otras veces como una enorme serpiente, pues no es el mismo aspecto que tiene en Europa al que se conoce en Asia y Oriente o en América.

Lo fascinante de esta criatura es cómo ha convivido su mito con el hombre, desde los orígenes mismos de la humanidad, pues encontramos alusiones a serpientes aladas en el Egipto antiguo, pero también en América con Quetzalcoatl. Es distintivo el uso de la imagen del dragón como blasón en ejércitos de la antigüedad.

Basón heráldico

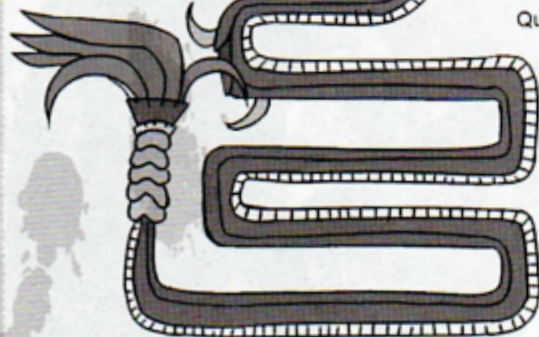
Buto

Amphisbaena africano

Quetzalcoatl

Esto pone de manifiesto la trascendencia del dragón ya que, por sus características, no es cualquier bestia, sino un ser, imaginario o no, al cual siglos de transmisión oral, leyendas y literatura han otorgado una presencia magnífica que lo ha fijado en la mente de todas las culturas.

Bunyip

Estatua de dragón romano

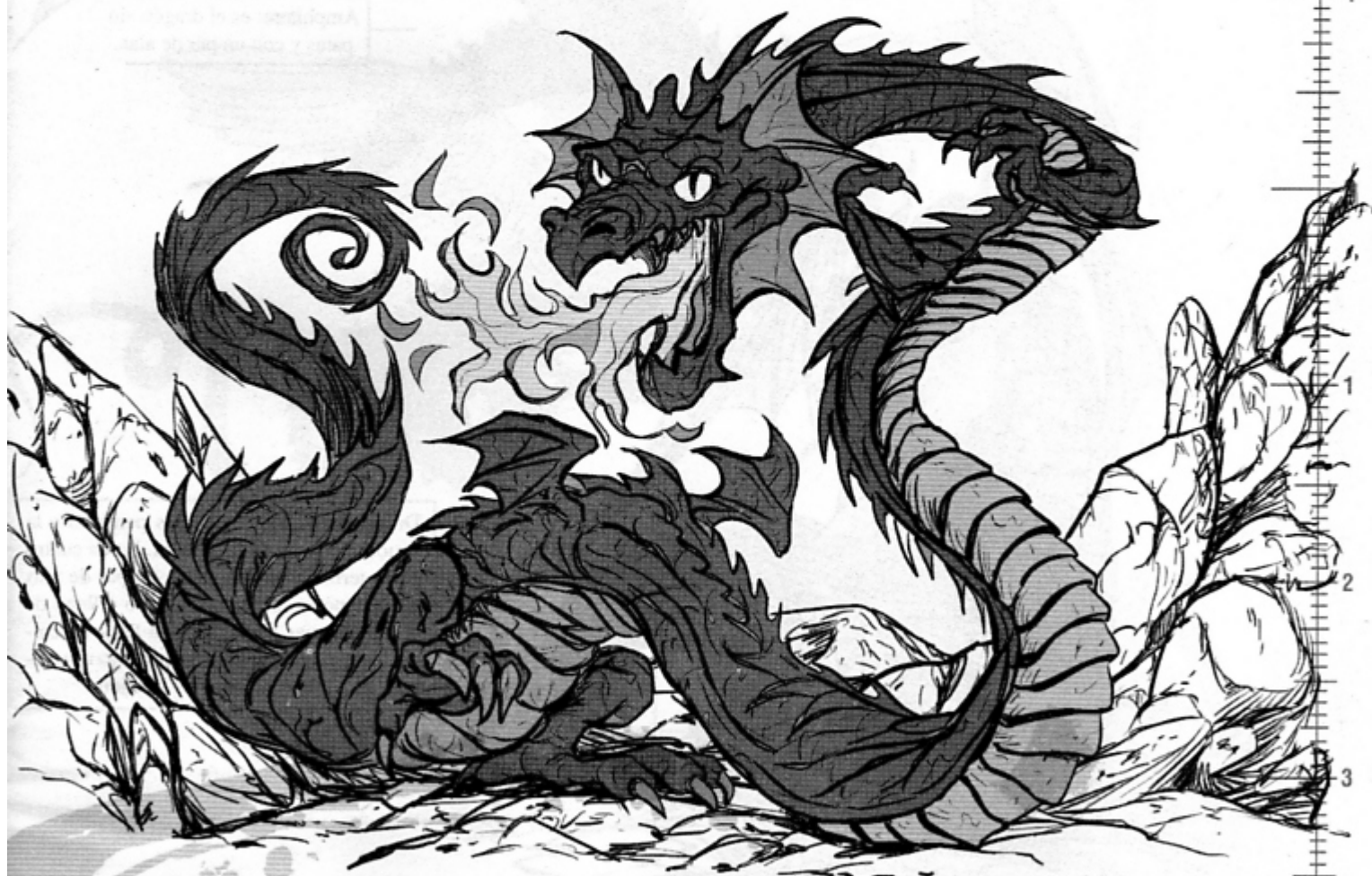

Antes de describir la fisonomía del dragón, debemos definir lo más claramente posible, qué es un dragón.

Fisiología del Dragón

La concepción moderna nos indica que el dragón es una criatura de aspecto reptílico, con alas membranosas, cuerpo voluminoso y verde, cuatro patas, un cuello largo, la boca llena de dientes, capaz de exhalar fuego, y una cola afilada. Pero esto no siempre ha sido así, pues los dragones tienen múltiples formas y conductas bien definidas.

En la antigüedad, los dragones eran descritos como enormes serpientes sin extremidades y, en contadas ocasiones con un par de alas, aunque esto no era impedimento para desplazarse por el aire a voluntad. Aún así, no todas las grandes serpientes pueden ser consideradas como dragones y debemos tener presente algunos rasgos comunes para diferenciar a ambas especies.

Los dragones normalmente parecen reptiles y se comportan como tales, pueden exhalar fuego o envenenar el aire con diferentes procesos, en muchos casos son asociados al agua o directamente habitan en ella, y de aquí surge otra característica

muy común en las genealogías orientales, que es su capacidad para influir sobre el clima para bien o para mal; pueden volar con o sin alas y son guardianes de grandes tesoros tanto materiales como espirituales.

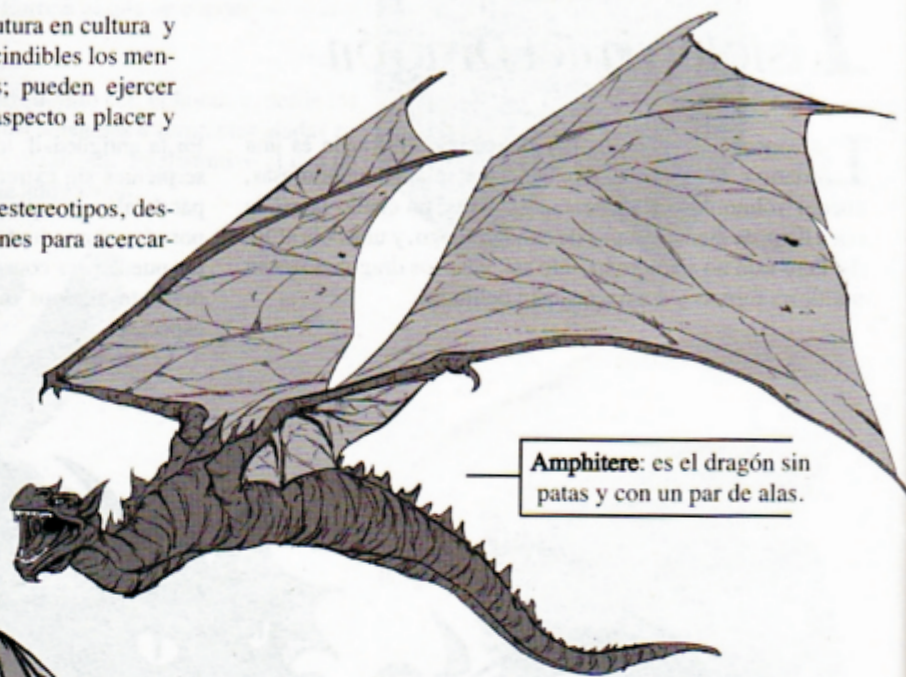

Dragones

Saló

Existen otros rasgos que se repiten de cultura en cultura y aunque no son necesariamente imprescindibles los mencionaremos: tienen plumas como pájaros; pueden ejercer algún tipo de magia, además cambian su aspecto a placer y tienen un cierto poder.

Pero más allá de algunas generalidades y estereotipos, describiremos cinco distintas clases de dragones para acercarnos más a su fisiología.

Amphitere: es el dragón sin patas y con un par de alas.

Dragón heráldico: es el más parecido a la visión moderna de la criatura. Posee cuatro patas terminadas en garras, un par de alas membranosas, cuerpo escamoso y lleno de protuberancias óseas, la boca llena de colmillos, y es capaz de exhalar fuego o veneno y una cola con forma de aguijón.

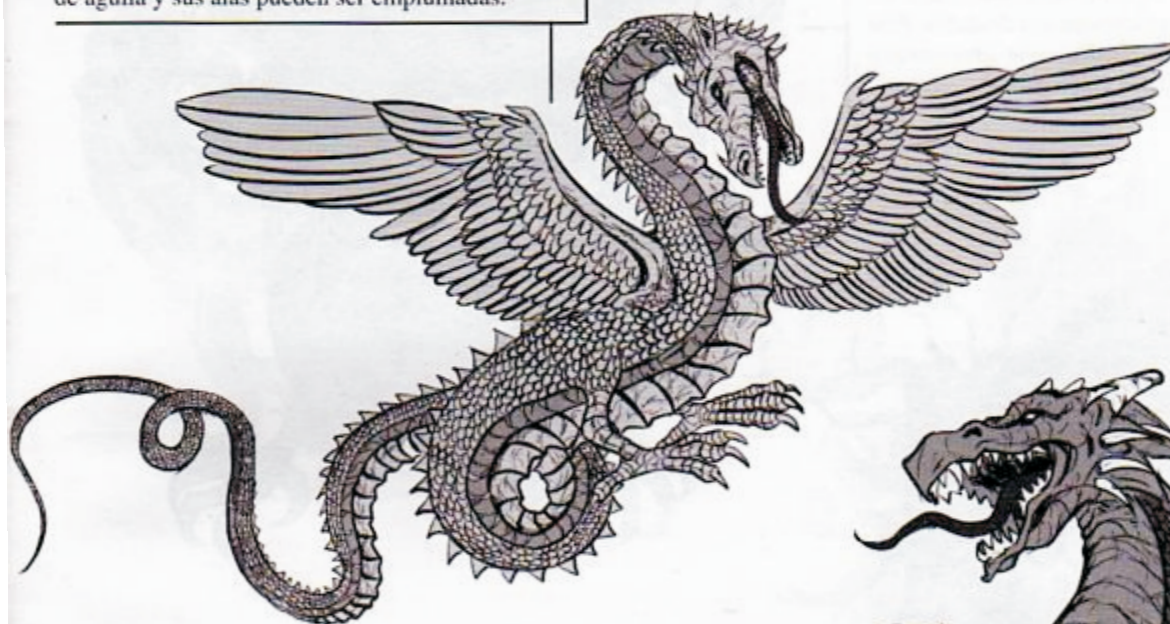

Saló

Guivre: es el dragón más parecido a la gran serpiente ya que carece de extremidades de cualquier índole, pero posee una cabeza específicamente dracónica con cuernos y protuberancias. Prefiere los lugares pantanosos para vivir y normalmente se le asocia con el agua.

Wyvern: es un dragón con dos patas y dos alas. Es el más parecido a las aves de todos. Sus patas son de águila y sus alas pueden ser emplumadas.

Lindworm: está a la mitad del Wyvern y el Guivre, ya que posee un cuerpo de serpiente combinado con un único par de extremidades. Aunque habitualmente es incapaz de volar no se puede asegurar que no pueda trasladarse a través del aire.

Saló

Si nos alejamos al Oriente, las características de los dragones cambian y tienen mucho más que ver con cualidades espirituales que con la mera descripción física.

Los chinos, por ejemplo, consideran al dragón como una de las principales criaturas benevolentes y su empatía con los humanos es de destacarse.

La clasificación china de los dragones incluye estas categorías:

Dragones celestiales o Tien-Lung: protegen los cielos y mantienen un estrecho contacto con los dioses cuando ellos mismos no son deidades. Pese a que carecen de alas pueden volar libremente y son los únicos que tienen cinco garras.

Dragones espirituales o Shen Lung: son de color azul y flotan en los cielos. Se encargan de gobernar los vientos, las nubes y la lluvia y deben ser tratados considerablemente, pues si se sienten ofendidos pueden provocar algún desastre natural con su poder sobre el clima.

Dragones

DibuArte

Saló

Dragones terrenales o Ti Lung: determinan el curso de los ríos regulando su flujo y el límite de sus costas.

Dragones subterráneos o Fu-ts'an Lung: son los custodios de los metales y joyas preciosas situadas en las entrañas de la tierra. Cada uno posee una perla enorme que es capaz de multiplicar todo lo que toca, además simboliza otro tesoro que es la sabiduría.

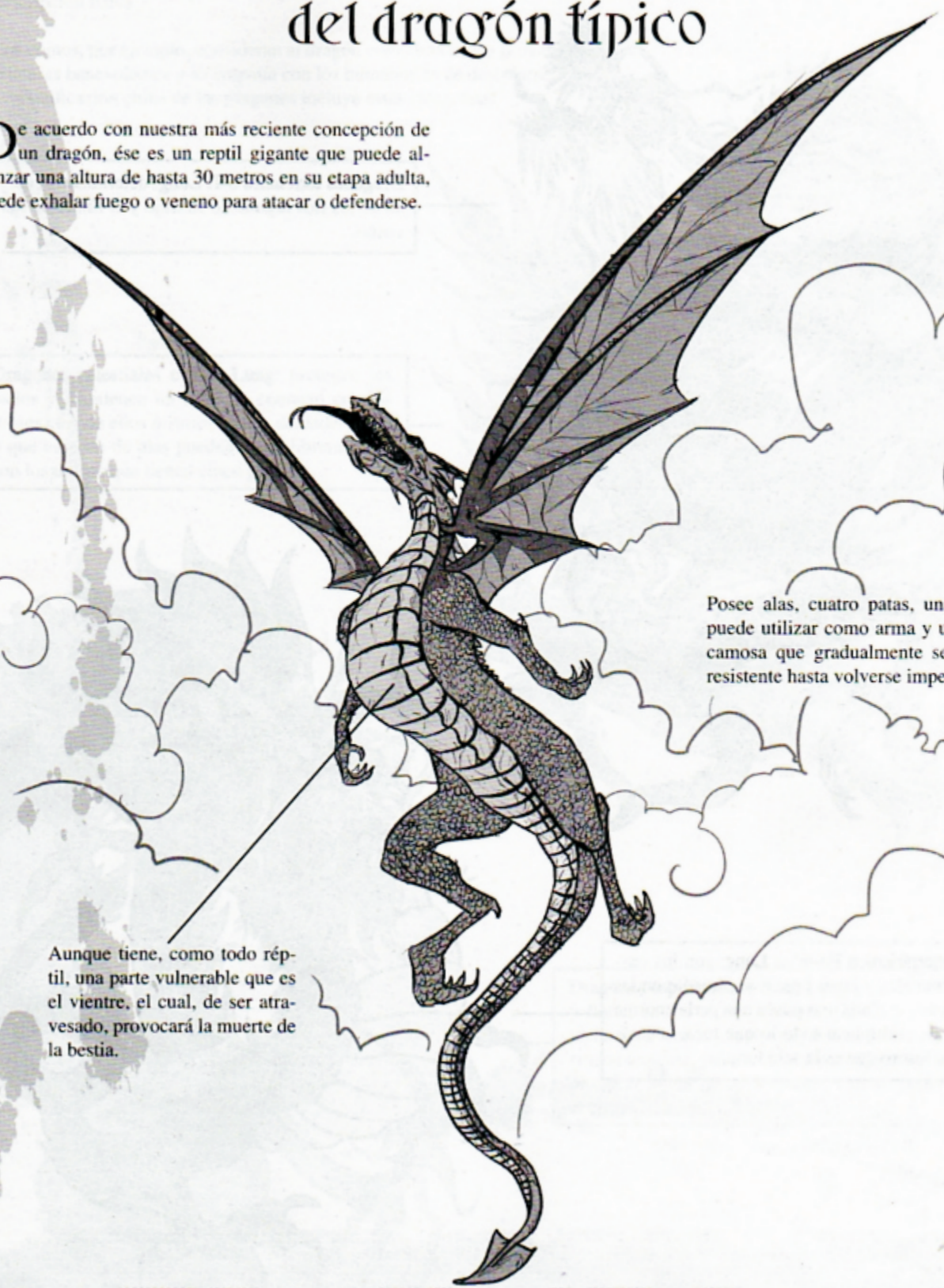
Descripción física del dragón típico

Saló

De acuerdo con nuestra más reciente concepción de un dragón, éste es un reptil gigante que puede alcanzar una altura de hasta 30 metros en su etapa adulta, puede exhalar fuego o veneno para atacar o defenderse.

Posee alas, cuatro patas, una cola que puede utilizar como arma y una piel escamosa que gradualmente se hará más resistente hasta volverse impenetrable.

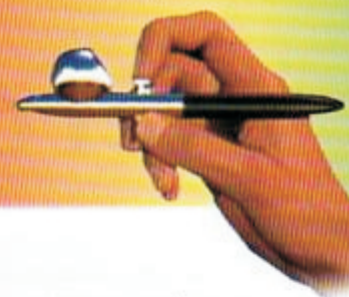
Aunque tiene, como todo reptil, una parte vulnerable que es el vientre, el cual, de ser atravesado, provocará la muerte de la bestia.

Aerógrafo 3

ordaz

¡Saludos! Nos encontramos aquí de nueva cuenta para practicar un poco más de aerografía, en esta ocasión trabajaremos con algo un poquito diferente. A manera de introducción, empezaremos a usar lo que en el medio de la aerografía se conoce como máscaras, objetos comunes que nos ayudan a delimitar las áreas que vamos a pintar, así como a darle definición a las mismas, estos objetos pueden ser muy fáciles de encontrar, podemos usar una regla, una cinta adhesiva, algún pedazo de cartón previamente recortado, etcétera, también podemos encontrar artículos que están especialmente diseñados para cumplir esta función, como las pistolas de diseño, plantillas, estenciles precortados, entre otros.

Otro cambio que habrá será nuestra superficie de trabajo, ahora utilizaremos algo que es súper cómodo para trabajar: lienzo para artista, este material está hecho de tela montada y ajustada sobre un marco o caballete, también puede estar en alguna madera, en un cartón, en fin, la tela es sumergida sobre una solución de almidón (el mismo de las tintorerías) y esa sustancia evita que la tela absorba pintura en exceso, y lo mejor es el precio, en algunas papelerías de renombre es muy barato y fácil de encontrar.

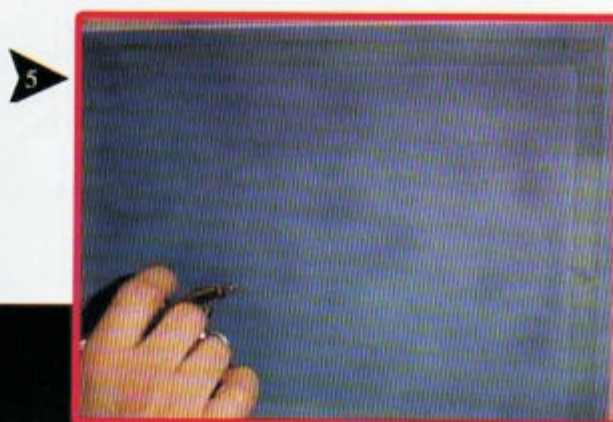
(1) Para empezar, tomaremos nuestro lienzo y le pondremos un marco de un centímetro, el cual tomaremos como límite para pegar una tira de tela adhesiva.

(2) Usaremos también dos pistolas de diseño, sus curvas nos ayudarán en casi todo el proceso y de hecho son la clave para los efectos finales.

(3) También: un cúter, cinta adhesiva (ya mencionada), un lápiz de cera amarillo y obviamente los colores acrílicos que serán el blanco, amarillo canario, rosa mexicano, rojo ladrillo, morado, azul marino, azul cielo y azul baby.

(4) Comenzaremos pintando de morado la superficie blanca del lienzo.

(5) Formaremos una base pareja en color con el movimiento fluido de nuestro aerógrafo sin importar que pintemos sobre la tela adhesiva.

Aerógrafo 3

ordaz

(6) El tema en esta ocasión, es algo que me gusta mucho, los dragones. Criatura que en Occidente es vista como una figura que representa el mal, pero que en Oriente es considerada una figura de bondad, sabiduría y excelencia.

Nuestro dragón va a ser especial, porque será de cristal, así que con el lápiz de cera dibujaremos suavemente el contorno de lo que será el perfil de nuestro drako.

Puedes probar ilustrando una especie de huevo de manera horizontal y de ahí partiremos a los rasgos faciales de la criatura, procura no recargar demasiado el lápiz, ya que sólo será una guía para nuestro diseño.

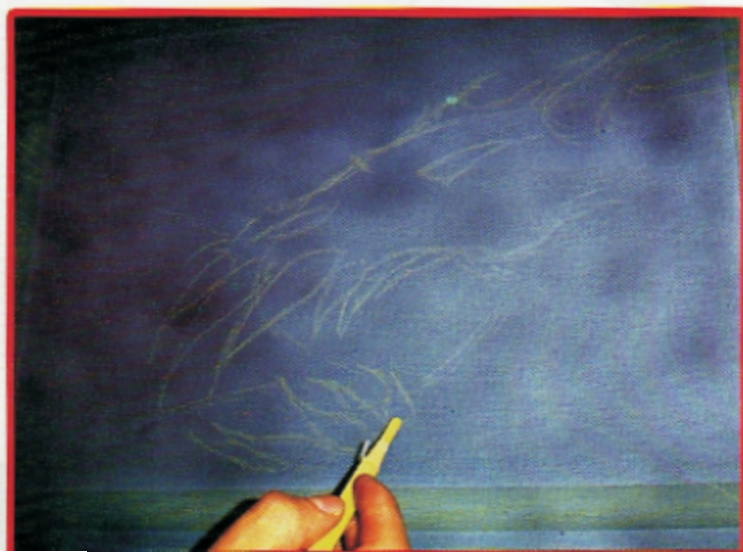
Los colmillos son parte integral de nuestro dragón y por ello exagero la línea de los mismos.

(7) Una vez que termines tu dibujo, carga el frasco de tu aerógrafo con el color azul cielo, mismo que usarás a mano alzada para remarcar lo que dibujaste a lápiz. No te preocupes, no tienes que ser exacto con el trazo, sólo remárcalo sin olvidar los detalles, revisa tu distancia y modúlala de acuerdo a tu gusto.

(8) Tu trazo sobre el lápiz se verá indefinido y borroso, casi como si lo hubieras hecho con un gis, los detalles se agregarán conforme avancemos.

(9) Mientras más cerca uses el aerógrafo de tu superficie de trabajo, más fino y centrado será tu trazo, pero no te confíes ya que si lo dejas sobre el mismo punto demasiado tiempo tu pintura se escurrirá.

(10) Dale una buena mano de pintura base hasta que todos los detalles sobresalgan sin forzar la vista.

Aerógrafo 3

ordaz

(11) Ahora carga tu frasco con la pintura azul marino y toma la pistola de diseño, este instrumento te ayudará a definir las curvas que haz dibujado, elige una dirección de luz, ahora apoya la máscara sobre tu lienzo, no muy fuerte, dale un flujo de aire moderado. Aléjate unos 15 centímetros de tu trabajo. La pintura debe verse difusa y sin sobresalir demasiado.

(12) Los movimientos de tu mano podrían ser como si quisieras atrapar una mosca con palillos chinos (apretando el gatillo con suavidad y control). Recuerda que ese color azul es la base oscura.

(14) Una vez que termines de aplicar el azul marino, agrega el color azul baby. Pon la máscara sobre las curvas que ya pintaste con azul marino, pero arriba o abajo sólo un poco de manera paralela. Deja, si gustas, unos tres o cinco milímetros de espacio y rocía el color azul baby.

(13) Tú eliges la máscara que va a ser adecuada para ti; puedes cambiarla de dirección, ponerla de cabeza, lo que tú quieras está permitido al pintar.

(16) No necesitas pegar completamente la máscara al lienzo, sólo procura darle un ángulo suficiente y distancia a tu aerógrafo para que no escurra la pintura, esta foto ilustra la manera en que puedes aplicar la máscara sobre tu trabajo.

(15) Haz el mismo movimiento de "atrapar-moscas" sin cargarle el color demasiado, ahora podrás ver que se están formando los fillos del cristal.

Aerógrafo 3 ^{ordaz}

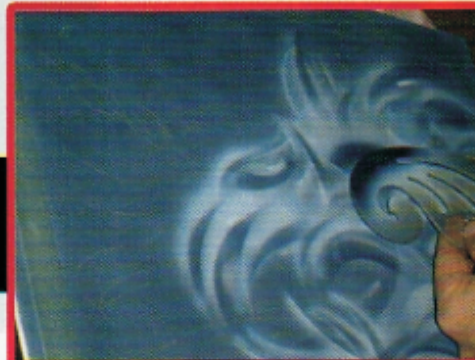
Aquí notarás mejor el espacio que debes darle a tu flujo de aire.

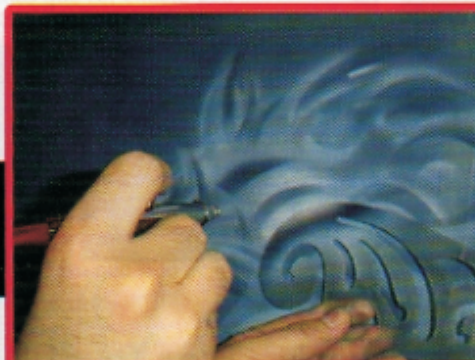
(17) Ahora aplica la última capa de azul baby, manipula la máscara a tu antojo y revisa que hayas marcado todos tus detalles.

(20) Una de las características importantes del dragón son sus ojos, asegúrate de darle el color correcto y la curva deseada.

(18) Carga de color morado tu frasco, y tomala máscara, colócala en las mismas líneas que hiciste al principio con el azul marino, pero en esta ocasión acerca tu flujo de pintura unos centímetros. Agrega color hasta que encuentres el sombreado de tu preferencia.

(21) Ahora toca el turno al color blanco. Con él seguirás el mismo proceso de lo anterior, la diferencia será que pondrás tu máscara en las líneas de color azul baby, y concentrarás el color donde consideres que el filo del "cristal" tendrá más brillo.

(23) Detalla con la mayor precisión posible.

(19) Este ángulo muestra cómo debes aplicar la máscara sobre tu trazo ya marcado.

(22) Ya podrás notar la definición de los cortes de "cristal", experimenta sin miedo la cantidad de color que desees.

(24) El contraste de color y el trazo delimitado son el truco del efecto "cristal".

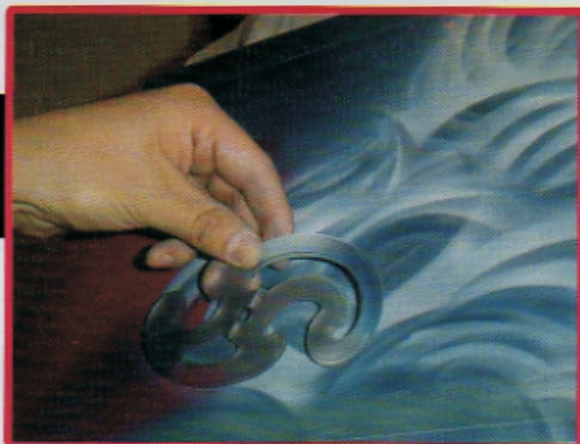
Aerógrafo 3

ordaz

(25) Ahora pasaremos al fuego, utiliza el color rojo ladrillo como base.

(28) Cambia a color rosa mexicano y dale sólo unos retoques muy tenues a la distancia que te sugiere esta foto.

(26) Con la máscara cubre el contorno del dragón para que el rojo no lo toque, aplica el color de forma generosa.

(29) Observa que el color comienza a tener otro tono.

(27) Delimita muy bien los bordes que representan los colmillos del dragón.

(30) Ahora cambia al color amarillo y, a mano alzada, pinta algunas líneas curvas que sugieran flamas.

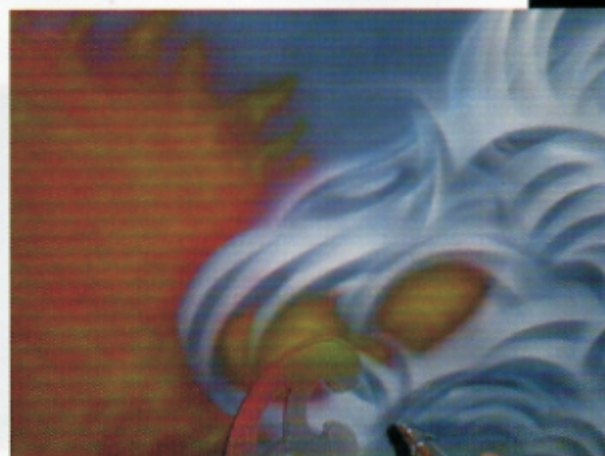

Aerógrafo 3 ^{ordaz}

(31) Aplica más amarillo en donde será la "fuente de calor".

(34) Observa los bordes marcados.

(32) Acentúalo a una distancia como lo ilustra la fotografía.

(35) Los biselados extras de las pistolas son muy útiles, aprovéchalos.

(33) Toma la máscara y aplica las curvas en donde creas necesario, atenuando y aumentando la intensidad del color.

(36) Con tu mano, haz movimientos de arriba hacia abajo como si sacudieras algo.

Aerógrafo

3ª ordaz

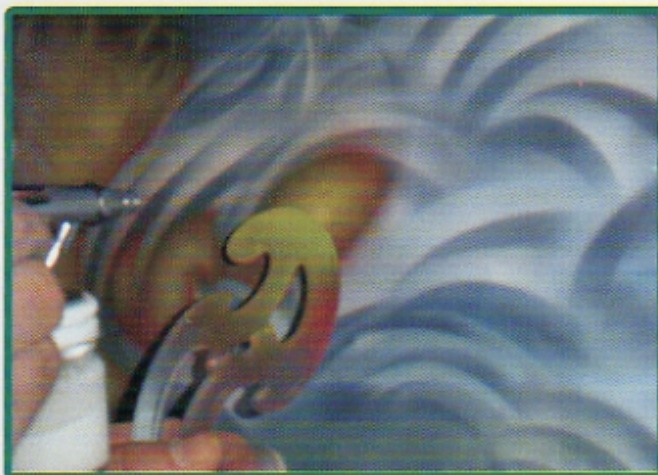
(37) Ya que termines con la máscara, retoca a mano alzada.

(40) Regresamos a usar el blanco, empieza a mano alzada delineando las partes que consideres deben llevar el brillo.

(38) Puedes darle un detallito a los ojos del dragón.

(41) Tu máscara te ayudará a concentrar ese brillo que buscas. Acerca el aerógrafo a unos 7 u 8 cm del lienzo y regula tu pintura.

(39) Ya estamos cerca de terminar.

(42) Haz cruces con tu máscara y experimenta con los resultados.

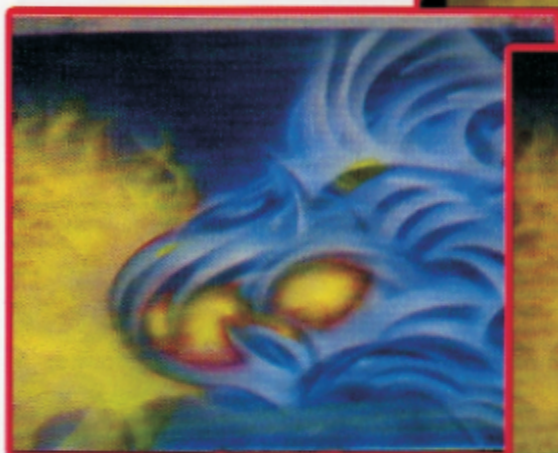
Aerógrafo 3 ordaz

(43) Damos los últimos reto-ques con el blanco de manera informal con la máscara.

(44) ¡Parece que terminamos!

(45) Como puedes ver, la de-finición es fabulosa con las máscaras.

(46) No olvides poner tu firma en el trabajo.

46

(47) Ahora retira la tela adhesi- con mucho cuidado y obtien un marco instantáneo, disfruta tu trabajo y practica lo más q puedas, de momento nos despedim y te esperamos para la siguien publicación, saludos y suerte.

45

47

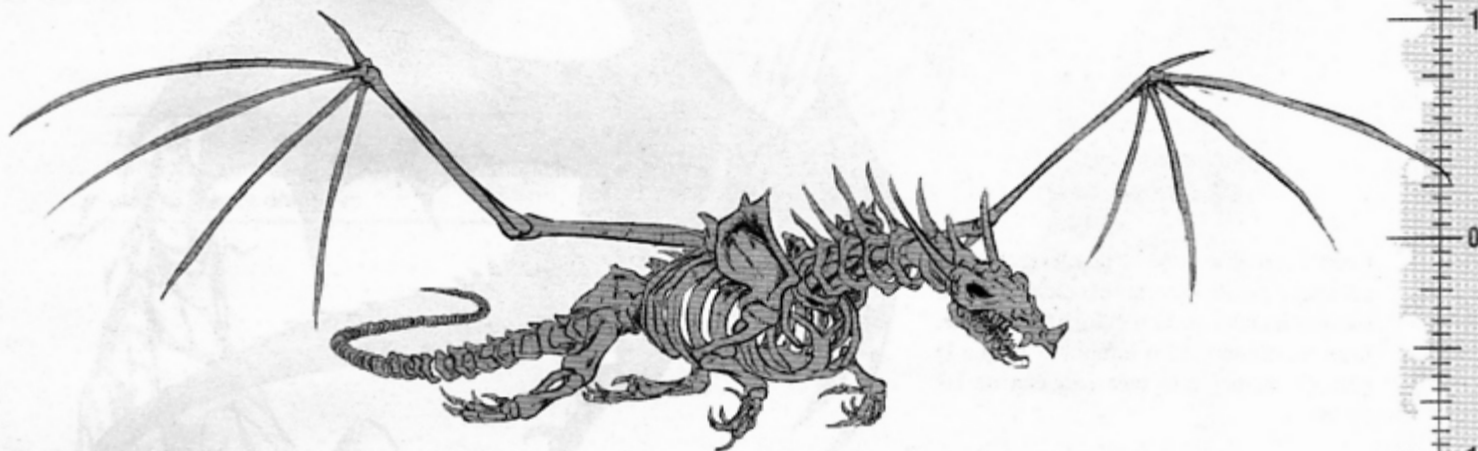

Dragones

Saló

Normalmente, su dieta es a base de carne —en ocasiones humana—, aunque no le son indiferentes algunos tipos de plantas que son la materia prima a partir de la cual producen su propio veneno o combustible para el fuego que exhalan. También se suman a dicha dieta los escorpiones y pequeñas serpientes, de los que pueden extraer su veneno.

Su capacidad de volar les permitiría sugerir que sus huesos al igual que los de las aves y los murciélagos, son huecos, lo que los volvería más ligeros, para así emprender el vuelo, aunque también se puede asociar su

capacidad de desplazarse por el cielo mediante algún elemento o propiedad mágica, puesto que el sistema óseo de un dragón debe ser lo suficientemente sólido para soportar un gran peso.

El cráneo es también de una dureza extraordinaria, lo que le permite proteger su cerebro y si es necesario usar la cabeza como arma.

Su dentadura está enteramente compuesta por colmillos extremadamente filosos que nunca dejan de crecer, por lo cual no es problema si pierde alguno, ya que éste crecerá nuevamente desde el hueso de la mandíbula.

Dragones

Saló

Párpado normal

Párpado membranoso

Cuenta con un sentido de la orientación excelente y puede detectar obstáculos en su camino incluso en la neblina. Igualmente, tiene un olfato y oído infalibles, lo que le permite atrapar a la más pequeña de las presas.

Otro elemento importante es la visión del dragón, la cual es sumamente aguda, pues la necesita por su calidad de predador. Puede ver de día y de noche sin ningún problema, además posee dos pares de párpados: uno simplemente es para cerrar los ojos mientras descansa y el otro es para protección cuando nada debajo del agua o cuando vuela entre fuertes vientos. Este último par de párpados es de aspecto membranoso y transparente.

Aunque normalmente son solitarios, la comunicación entre dragones se da, aparentemente de forma telepática, con el fin de que el humano ni otra especie animal los detecte.

Los dragones son ovíparos y una vez que nacen, se mantienen al lado de los padres hasta los 30 años de edad, tiempo que les sirve para descubrir sus talentos y habilidades mágicas. En condiciones normales llegan a vivir 1200 años.

Dibujo de dragones

Hasta ahora hemos visto los antecedentes y algunos tipos de dragones según su lugar de procedencia y sus respectivas características. Pues bien, ha llegado el momento de dibujarlos. Aunque su constitución puede parecer algo complicada al principio, pronto te darás cuenta de lo fácil que resulta.

La cabeza de un dragón es de forma reptílica, por lo que debes conocer este tipo de estructura ósea para poder crear tus propios dragones.

En este ejercicio te mostramos de forma simplificada los pasos básicos para la elaboración de una cabeza dracónica.

Las patas de los dragones varían según el tipo de dragón que sea, por ejemplo los dragones occidentales pueden llegar a tener de cuatro a cinco garras, mientras que en los orientales sólo el dragón chino celestial posee patas con cinco garras.

Aquí unos ejemplos.

Dragones

Saló

Puedes darle diferentes texturas a la piel del dragón dependiendo del efecto que apliques y lo detallado de esté.

● Piel escamosa

● Piel verdosa

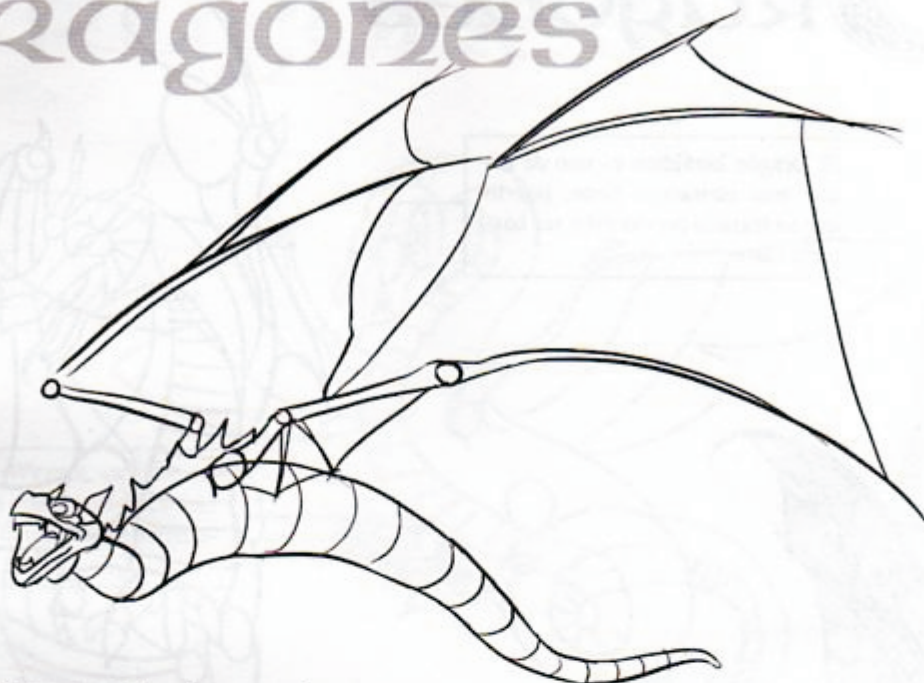
● Piel mixta

Observa estos tres ejemplos de texturas diferentes, con el fin de que comprendas mejor a qué nos referimos.

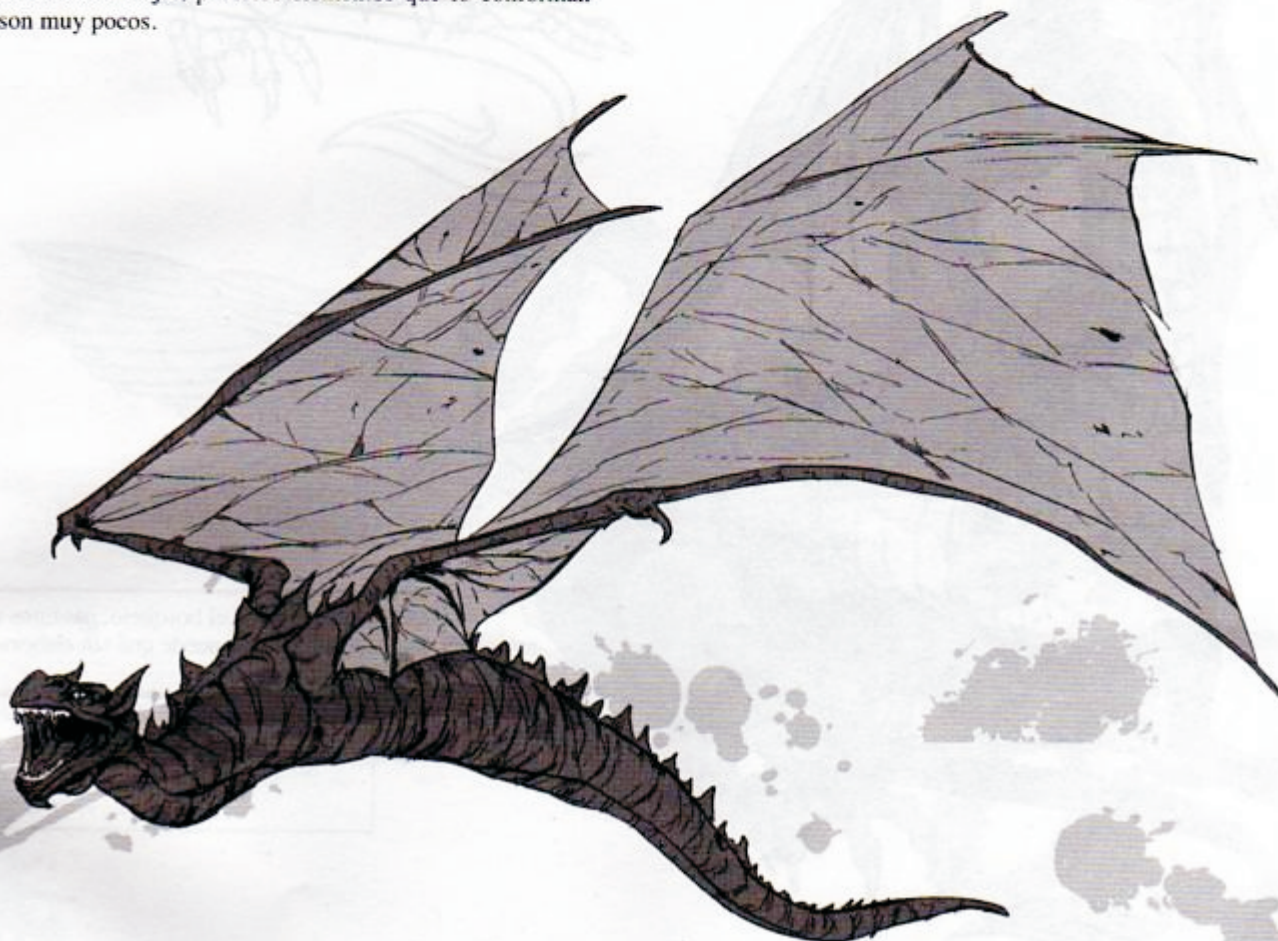

Dragones

Como puedes ver, el **Amphitere** es uno de los dragones más fáciles de dibujar, pues los elementos que lo conforman son muy pocos.

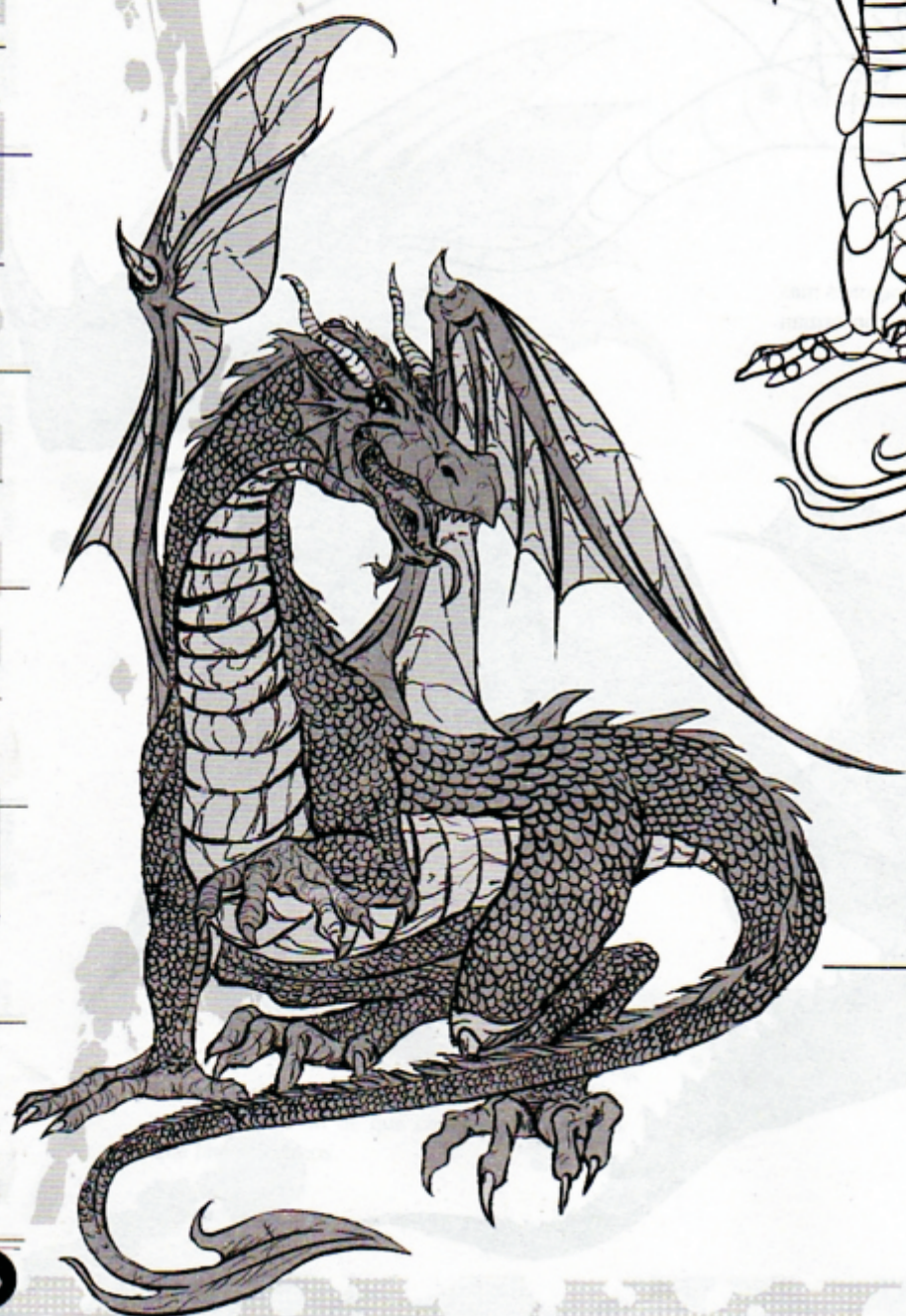

Dragones

Saló

El Dragón heráldico es uno de los que más elementos tiene, por lo que su trazado previo debe ser bastante claro.

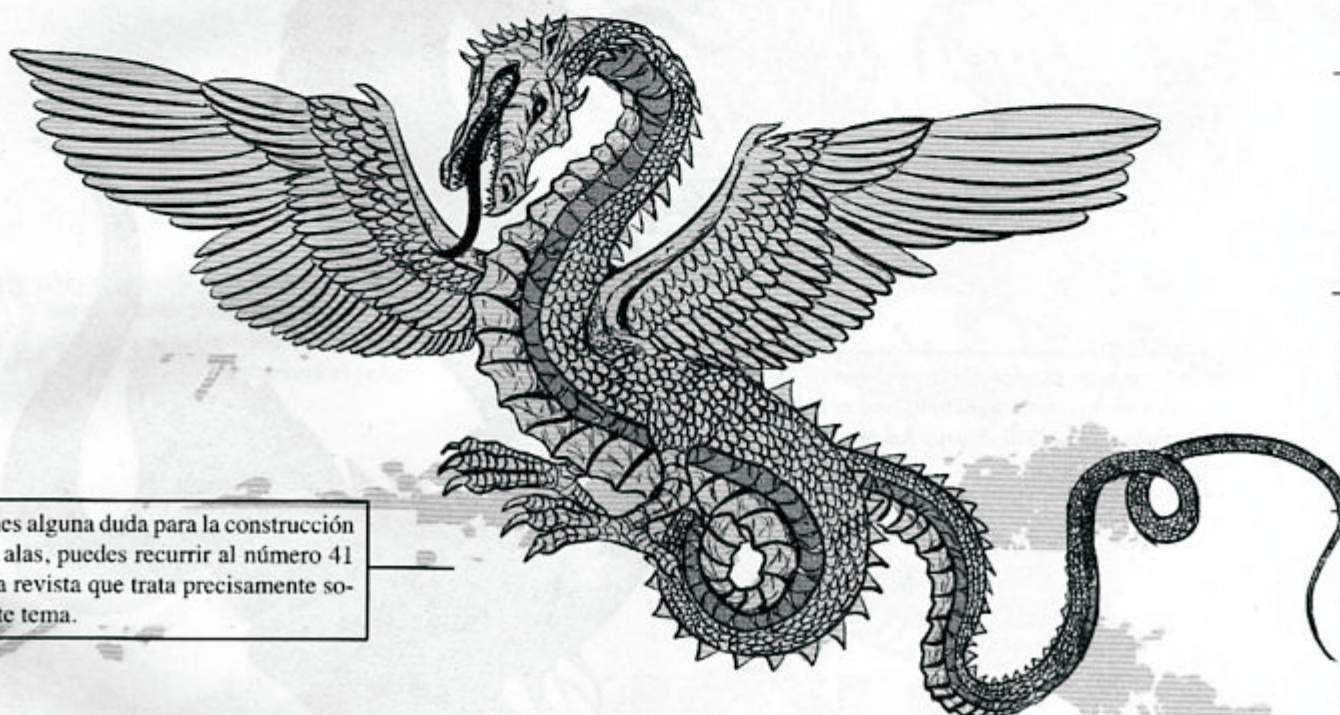
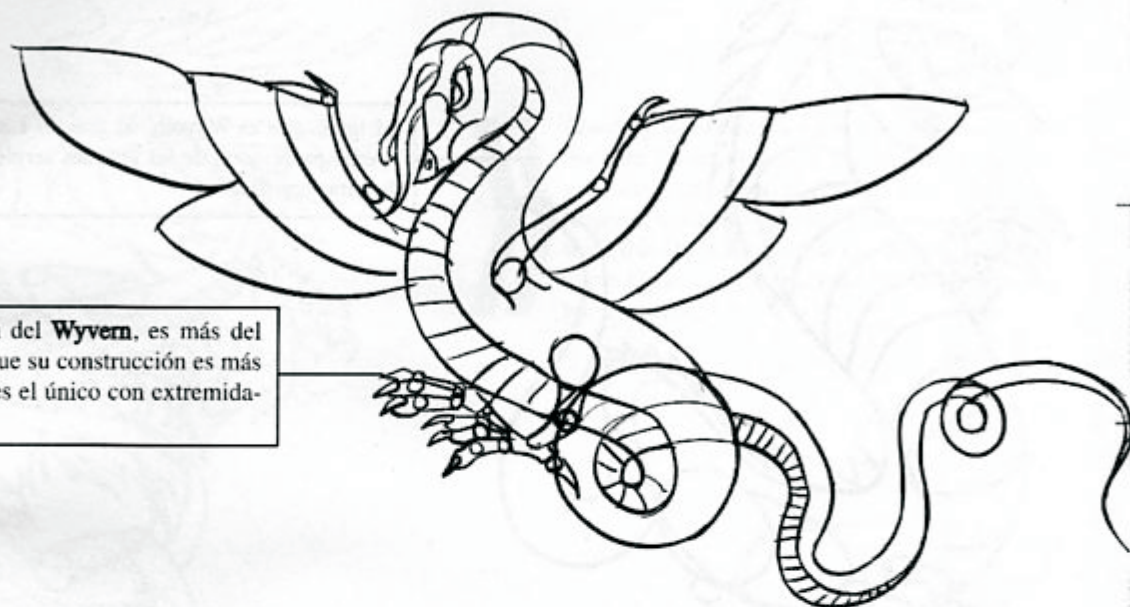
Una vez terminado el bosquejo, pasamos a los detalles. De ti depende qué tan elaborado o simple sea.

Dragones

Observa la constitución del **Wyvern**, es más del tipo serpentino, por lo que su construcción es más sencilla. Recuerda que es el único con extremidades de águila.

Si tienes alguna duda para la construcción de las alas, puedes recurrir al número 41 de esta revista que trata precisamente sobre este tema.

Dragones

Saló

Al igual que el **Wyvern**, el dragón **Lindworm** tiene un cuerpo parecido al de las grandes serpientes y con un par de patas reptílicas.

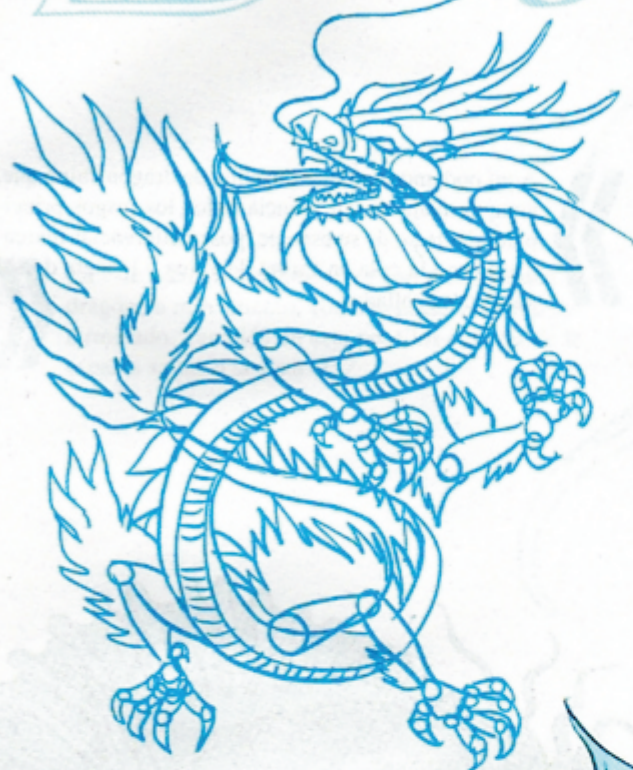

En este ejemplo puedes ver la posición de la cabeza en diferente ángulo, lo cual es de gran ayuda a la hora de dibujar tus propios dragones.

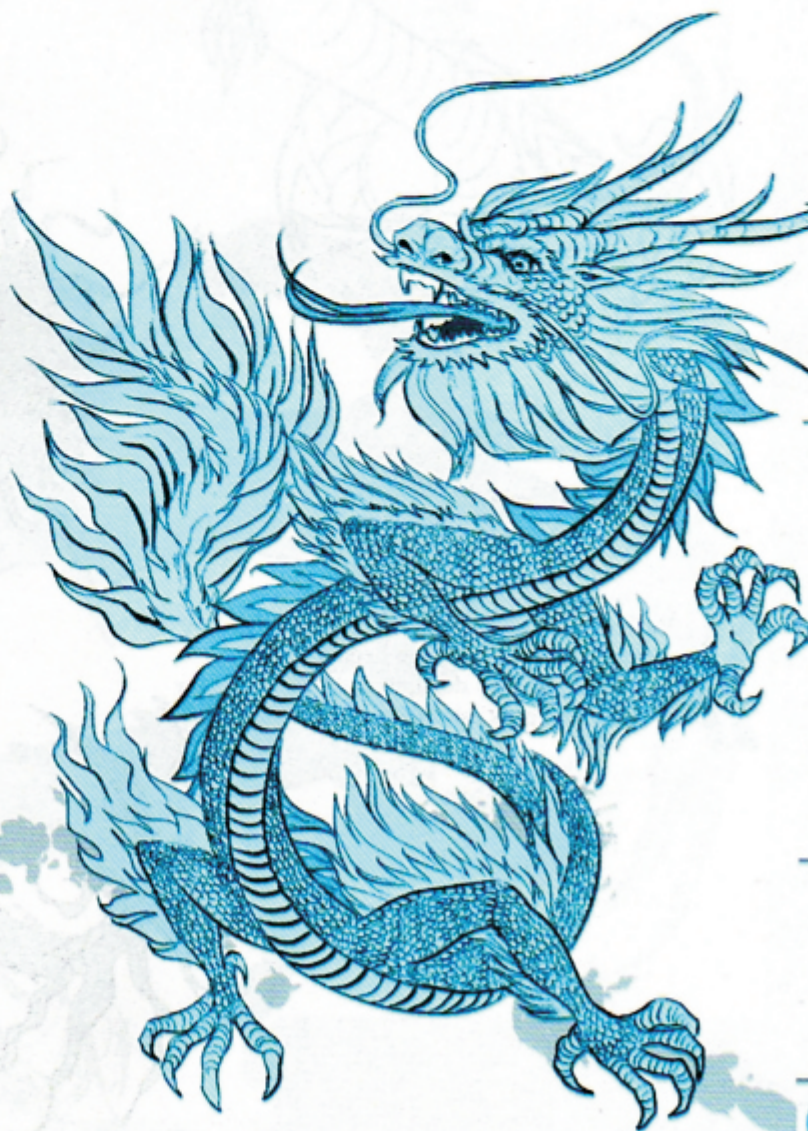

Dragones

Los dragones orientales son mucho más estilizados que los occidentales. Los primeros siempre mantienen un cuerpo alargado igual que el de las serpientes. Cuentan también con rasgos específicos que los dragones de Occidente no tienen, como bigotes largos, melenas y pelaje esparcido por el cuerpo.

Al dibujar este tipo de dragones debes tener en cuenta dónde va colocado el pelaje, además de la dirección del aire, pues hacia esa dirección se moverá el pelaje.

Dragones

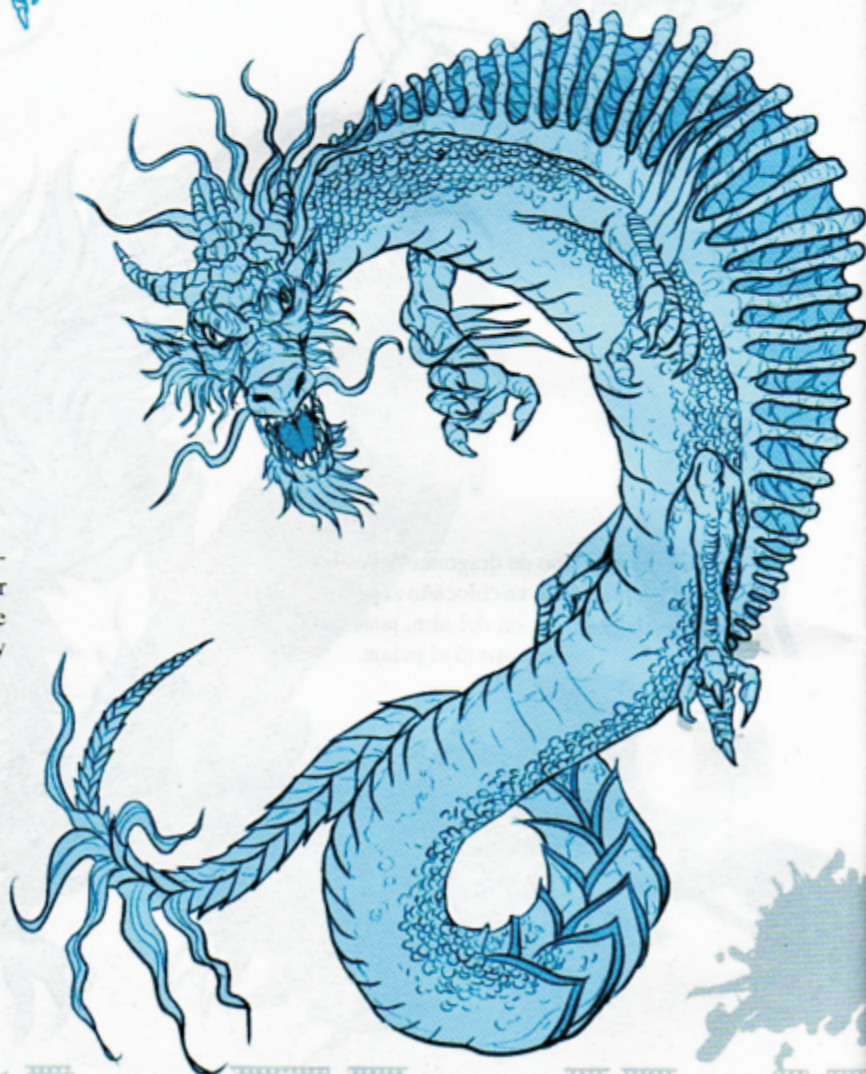
Saló

Aquí podemos apreciar otro tipo de dragón chino que, aunque mantiene en esencia todos los rasgos principales del resto de su especie, posee diferencias marcadas, como la cola en forma de vaina y la aleta dorsal súper desarrollada.

Procura dibujar este tipo de bestias en diferentes posiciones para que llegues a tener un mayor control y dominio de la línea de movimiento, pues estos dragones son muy flexibles.

Dragones

En este ejemplo podemos ver con más claridad al dragón en movimiento, volando hacia un punto determinado. También en esta pose los detalles de la espalda saltan a la vista.

Análisis real sobre la anatomía de un dragón

Científicamente hablando, para crear una versión lo más realista posible de un dragón, deberíamos basarnos directamente en la naturaleza y utilizar modelos reales de comportamiento animal para dar forma a su anatomía.

Las alas de un dragón deberían parecerse a las de un murciélago, pues se sujetarían sobre cuatro puntos y serían capaces de transportar más peso que las de un pájaro, que se sostienen en sólo dos.

Todos los animales tienen bacterias en sus intestinos que les ayudan a digerir la comida. Durante este proceso, estas mismas bacterias emanan elementos metabólicos como el gas, de modo que la bacteria del interior del intestino de un dragón podría haber sido la única con la capacidad de expulsar hidrógeno. Este gas, 14 veces más ligero que el aire, sería la clave para que el dragón consiguiese volar y escupir fuego. El hidrógeno sería canalizado a dos compartimentos de almacenamiento especializados: las vejigas del dragón, una vez infladas, le ayudarían a disminuir su peso para emprender el vuelo.

Los animales voladores (pájaros, murciélagos, etcétera.) reducen su peso por medio de estructuras óseas huecas o en forma de "panal de abejas". Estos tipos de esqueleto podrían explicar por qué estas criaturas eran capaces de volar, pues, incluso con huesos huecos, el dragón es demasiado pesado como para alzar el vuelo. Sin embargo, si unimos a esta característica la ligereza que le proporcionaba el hidrógeno, llegamos a la conclusión de que los dragones eran lo suficientemente ligeros para volar.

Por otra parte, el mismo hidrógeno utilizado para incrementar la ligereza de los dragones podría funcionar también como combustible para originar las llamas. Sin embargo, para que esto fuese posible, era necesaria una reacción.

Existe la hipótesis de que los dragones podrían valerse de platino en polvo, un catalizador que estas criaturas conseguían con la ingestión de rocas sedimentarias. El metal funcionaba como un detonante, produciendo a voluntad una chispa que, al chocar sus mandíbulas reaccionaba con el hidrógeno almacenado en la vejiga, de esta manera se creaban las llamas.

Hueso hueco

